

3. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. ДИЗАЙН КОСТЮМА – ОДНА ИЗ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

С. М. Кожуховская

В последние годы российская индустрия моды демонстрирует стремительные темпы роста. Наши дизайнеры становятся заметным явлением, привлекая интерес западных потребителей, уверенно наращивая творческий потенциал и развивая производство коллекций. Они не только участвуют в формировании вкуса отечественного клиента, но и выходят на мировой уровень, участвуя в неделях моды и сотрудничества с международными байерами.

Сложившаяся ситуация позволяет утверждать, что изменилась система ценностей в дизайне. На первый план выходит концепция «средового подхода» в проектировании, основанная на отказе от установок жесткого функционализма.

Новая концепция в проектировании приводит к значительным изменениям в области моды – более не существует единого модного направления, единого стиля в одежде.

При этом резко возрастают требования к профессиональным качествам дизайнера. «Новое мышление» становится признаком гуманитарно ориентированного сознания, стимулом обновления принципов профессионального дизайна, а это особенно важно для педагога профессионального обучения в области дизайна, задача которого состоит в обучении и воспитании специалистов системы СПО и НПО и профильного обучения школьников.

Образовательная программа подготовки профессионального педагога в области дизайна костюма разработана одновременно в педагогическом, производственном и коммерческом контекстах. Основной упор в программе в части профильной подготовки делается на развитие дизайнерских навыков создания одежды, как для массовых продаж, так и индивидуальных образцов с учетом постоянно меняющихся тенденций мира моды.

Специализация дизайн костюма в рамках специальности «Профессиональное обучение» вводится для подготовки профессионального педагога, задача которого сводится к проектированию костюма, как в сфере ху-

дожественной культуры, индустриального производства так и сфере педагогической деятельности в специализированных профессиональных образовательных учреждениях, общеобразовательной школе. Программа специализации представлена следующими дисциплинами: материаловедение швейного производства, технология швейного производства, основы моделирования и конструирования одежды, история костюма, формообразование, проектирование. Очень важно в данной ситуации эффективно использовать факультативные дисциплины и национально-региональный компонент, так как такой подход позволяет расширять круг задач проектирования с привлечением национальных традиционных форм культуры, расширяя объекты проектирования.

Становление и развитие дизайнера, в первую очередь, связано с формированием у него проектного подхода к решению проектных задач. В силу этого возникает необходимость использования в учебной и проектной практике эффективных способов активизации творческого мышления как средства организации и управления процессом проектирования.

Одним из таких способов в современной методологии дизайна является метод ассоциативного проектирования.

Метод ассоциативного проектирования, прежде всего, направлен на создание многовариантных формообразующих решений объекта, что способствует расширению спектра проектного поиска, увеличивает гибкость поисковой мысли, активизирует абстрактно-логическое мышление.

Средством ассоциативного проектирования служит использование последовательности ассоциаций и метафор, позволяющих обращаться к реальной действительности в качестве источника проектных идей. При этом реальные предметы выступают в роли носителей информации, на основе которой строится визуальная концепция, образ. Особая востребованность метода ассоциативного проектирования проявляется в проектировании костюма. Костюм, являясь частью знаковой системы, кроме признаков функциональности должен воплощать некий художественный образ, визуальную информацию. То есть, с одной стороны, в костюме отражается форма, связанная с функциональным назначением, а с другой – знак, вызывающий сложные смысловые ассоциации. В качестве источника творчества для дизайнера может служить любое явление окружающей действительности, но наиболее ярким и выразительным – национальный и исторический костюм, архитектура, биоформы, произведения искусств. Несомненно, одним самых продуктивных источников возникновения новых форм одежды является народный костюм. Для творческого поиска важен эмоциональный комплекс

народного костюма: красота и пропорциональность форм костюма, цвет, ритмика, выразительность материала. Создание современного костюма требует переосмысления народного костюма с учетом различных факторов (развития науки, искусства, промышленности). Такое аналитически направленное отношение к народному костюму способствует созданию в проектном образе новых форм и цветовых композиций.

На начальных этапах проектирования в процессе обучения в качестве источника творчества целесообразно использовать биоформы. Это объясняется тем, что основанием для создания новой формы костюма в этом случае могут быть лишь образные ассоциации, возникшие в результате тщательного отбора. В результате визуально-эмоционального контакта с биоформами создается ряд устойчивых ассоциаций, воплощаемых в новую художественно выразительную форму одежды.

Таким образом, использование метода ассоциативного проектирования при подготовке специалистов в области дизайна костюма, позволяет сформировать одно из важнейших качеств дизайнера – умение видеть сквозь образность ценностные качества жизни, мыслить о них в символах пластического языка, мыслить художественными категориями. Все это вырабатывает у обучающегося отношение к любому источнику информации с позиции семантики, которая благодаря своей сущности образного сравнения, позволяет достичь необходимой художественной выразительности объектов дизайна. При этом мы должны пояснить, что метод ассоциативного проектирования, конечно же, не единственный, используемый при решении проектных задач, этот метод эффективен на начальных этапах вхождения в проектное пространство и особенно важен на стадии создания формы, то есть в процессе формообразования.

Учитывая тот факт, что дизайн основывается на методе компоновки, компьютер и технологии компьютерной графики становятся наиболее привлекательными и эффективными инструментами дизайнера.

Изучение возможностей и технологических тонкостей компьютерной графики, а также широкое применение компьютерной графики как вспомогательного средства при изучении профильных дисциплин становится неотъемлемой частью подготовки профессионального педагога в области дизайна костюма. Использование компьютерной графики в данной ситуации стимулирует развитие воображения, образного мышления, способствует решению задач трехмерного моделирования и визуализации.

Курс «Компьютерная графика» ставит своей целью познакомить студентов с аппаратом и программным обеспечением компьютерной гра-

фики, способами представления графической информации. Большая часть времени отводится на практические занятия, где изучаются различные приемы создания изображения с помощью компьютера.

Параллельно с изучением курса компьютерной графики и после его изучения студенты применяют освоенные технологии для реализации проектов по дисциплинам «Проектирование», «Формообразование».

Основная задача, которая решается в процессе учебного проектирования костюма заключается в определении его назначения и пользования. Поэтому его форма, конструктивное решение, выбор материала, отделки и цвета подчинены основным его функциям: практической и эстетической. Иными словами, целью проектирования является осуществление утилитарной и эмоционально-эстетической (образной) функции. Костюм (в широком смысле) синтезирует в себе четыре составляющие: технологию, морфологию (конструкцию), утилитарность (практичность) и образность.

Технология и морфология образуют, как правило, довольно жесткий тандем: технология влияет на конструкцию, конструкция определяет технологию.

Тогда остальные два компонента – образность и утилитарность – характеристики зачастую полярные.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить по степени приоритетности эти характеристики в таких полярных задачах, как проектирование спортивной одежды и сценического костюма. Естественно, что в спортивной одежде именно утилитарность является приоритетной функцией, художественно-образное решение – подчиненной. Тогда как в сценическом (зрелищном) костюме приоритеты смещаются в сторону художественно-образного решения.

Деятельность профессионального педагога в области дизайна костюма предполагает также творческую самостоятельность в решении вопросов разработки технологических процессов, режимов производства одежды.

Поэтому образовательная программа, в блоке специальных дисциплин включает в себя большую технологическую и конструкторскую подготовку.

Целесообразность такого построения программы диктуется тем, что незнание технологии, конструирования и моделирования одежды повлечет за собой создание нетехнологичных, плохо реализуемых коллекций.

Таким образом, в связи с новыми концепциями в современном дизайне, необходимо поставить новые задачи в программах дисциплин: «Технологии швейного производства», «Моделирование и конструирова-

ние одежды». Эти дисциплины закладывают основные теоретические знания и практические умения, необходимые для практической реализации проектов в материале: создания различных коллекций одежды. Следовательно, изучение технологии, конструирования и материаловедения должно вестись в контексте проектирования и ориентироваться на технологическое решение проектных задач.

Особое место в достижении поставленной цели отводится разработке комплексной системы методов, которые должны обеспечить интенсификацию процесса обучения, развитие самостоятельности и творческого мышления студентов, способствовать лучшему усвоению материала и более эффективному формированию профессиональных умений и навыков.

Кроме того, необходимо провести выбор оптимальных форм и средств обучения, соответствующих принципам организации учебного процесса и целям обучающих программ, позволяющих привести уровень и качество профессиональной подготовки специалистов в области дизайна костюма в соответствие с требованиями, которые предъявляет общество к уровню образованности в области дизайна костюма.

Таким образом, задачи современного дизайн-образования требуют включения в учебный процесс образовательных программ, связанных с ориентацией на решение проблем современного дизайна – как на уровне художественного решения проекта, так и на уровне его технологической разработки и эта сентенция особенно важна в области дизайна одежды.

3.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

**С. М. Кожуховская,
В. В. Соловьева**

В существующих реалиях развития различных производств, связанных с созданием потребительского продукта, особое значение приобретает графический дизайн. Сфера графического дизайна объемлет все информационное пространство во всех его проявлениях. Это создание всей печатной продукции, рекламы, теле и видеозаставок, этикеток, упаковок, дорожных указателей, табличек с названиями улиц и еще многое другое. При этом вся визуальная информация должна активно воздействовать на потребителя эмоционально и эстетически.

Далее, на наш взгляд, необходимо дать некоторые пояснения по поводу целей и задач, определяемых отраслью графического дизайна.